

MUSEU
D'ART CONTEMPORANI
DE BARCELONA

MARGARET LENG TAN

“MÚSICA DE JOHN CAGE”

piano, piano preparat, piano de cordes

PROGRAMA

BACCHANALE (1940)
per a piano preparat

CHESS PIECES (1944)
del quadre *Chess Pieces*, de John Cage

IN THE NAME OF THE HOLOCAUST (1942)
piano preparat/de cordes

ETUDES AUSTRALES (Llibre I N° VIII) (1974-75)

4'33" (1952)

- I. Tacet
- II. Tacet
- III. Tacet

WATER MUSIC (1952)
per a pianista, utilitzant també ràdio, xiulets, contenidors d'aigua, baralla de cartes

NOTES AL PROGRAMA per Margaret Leng Tan

BACCHANALE

Bacchanale és la primera peça composta per John Cage per al seu famós invent, el piano preparat. La ballarina negra Syvilla Fort li havia demanat a Cage que creés la música per a la seva performance de *Bacchanale*. Les limitacions de l'espai van fer impossible realitzar la seva intenció original d'utilitzar instruments de percussió. Recordant les incursions de Henry Cowell a l'interior del piano, Cage va descobrir que inserint objectes de diversos materials enmig de les cordes d'un piano de cua podia alterar dràsticament el so de l'instrument i dotar cada nota d'un timbre únic. En el seu prefaci a *Amores*, Cage estipula que «en completar la preparació... l'instrument ha de tenir les seves pròpies característiques d'una manera convincent, per tal que no s'assemblin en res a les d'un piano. Aquest n'ha de ser el resultat». Amb *Bacchanale* i amb tantes altres peces posteriors per a piano preparat, Cage va aconseguir crear el que ell mateix anomenava «una orquestra de percussió sota el control d'un sol músic».

Inspirant-se en la dansa de Syvilla Fort, Cage volia escriure una música que fos vigorosa i un mica «africana». De les dotze notes utilitzades, deu han estat ensordides amb feltre, una està preparada amb una rosca i una altra amb un cargol i una volandera.

CHESS PIECES

L'any 1944, Cage va crear el quadre *Chess Pieces* per a l'exposició *The Imagery of Chess* a la Julien Levy Gallery de Nova York, una mostra bàsicament surrealista organitzada per Levy, Max Ernst i Marcel Duchamp durant l'hivern de 1944-1945. *Chess Pieces* va quedar pràcticament oblidat fins l'any 2003, quan Larry List, comissari convidat per a l'exposició *The Imagery of Chess Revisited*,

2005-06, al Noguchi Museum de Nova York, va trobar l'obra i va demanar-li a Margaret Leng Tan que determinés si la música incrustada en aquell quadre de tinta i guaix sobre pladur, de 48 cm per banda, es podia tocar. Leng Tan i Mode Records la van enregistrar per a l'exposició sobre escacs al Noguchi Museum i, per primera vegada, el públic va poder experimentar *Chess Pieces* com a art i música alhora.

IN THE NAME OF THE HOLOCAUST

Escrita per al piano de «cordes» del seu mentor Henry Cowell, *In the Name of the Holocaust* (En el nom de l'Holocaust) va ser composta com a partitura de dansa per a Merce Cunningham. Totalment apolític, Cage insistia sempre en el fet que el títol era un joc de paraules relacionat amb *In the Name of the Holy Ghost* (En el nom de l'Esperit Sant). No obstant això, *Holocaust* segueix sent un testament dramàtic i sense concessions, amb el seu *pizzicato* inquietant de cordes preparades trencat pel brutal so metàl·lic de claus; i amb la seva culminació, un cataclisme d'acords clúster tocats amb el braç.

ETUDES AUSTRALES

Els *Etudes Australes*, escrits per a la pianista Grete Sultan, consisteixen en 32 estudis dividits en quatre llibres.

«El títol prové de l'*Atlas Australis*, un llibre de mapes estel·lars que vaig fer servir durant el procés de composició. Les proporcions de temps vénen donades (igual com els mapes donen les distàncies proporcionals). En un concert, la correspondència entre espai i temps hauria de ser tal que la música pogués "sonar" com "es veu". Tanmateix, com en un viatge a través de l'espai, a vegades sorgeixen circumstàncies que fan que sigui necessari fer un "canvi de marxes" i anar més ràpid o més lent, segons el cas.» – John Cage

4'33"

«L'espai buit o el temps buit són coses que no existeixen. Sempre hi ha alguna cosa que es veu, alguna cosa que se sent. De fet, per molt que vulguem fer un silenci, no ho aconseguirem. Els sons ocorren, intencionadament o no.»

«La vida continua perfectament sense mi, i això potser us explicarà la meva peça silenciosa *4'33"*... No cal patir pel futur de la música.» – John Cage, *Silence*

WATER MUSIC

L'any llegendari de 1952, John Cage va compondre tres obres històriques: la seva magistral peça silenciosa *4'33"*, el famós esdeveniment sense títol al Black Mountain College que es convertiria en el prototip dels happenings dels anys seixanta, i *Water Music*. Aquestes obres són una prova de la ferma creença de Cage en la sinonímia entre l'art, la vida i el teatre. Amb el seu collage de sons de la vida real, *Water Music* no sols va ser la precursora del performance art de la dècada dels setanta, sinó que també va anticipar la ràdio com a element fonamental de la vida urbana americana durant els anys vuitanta.

La partitura de *Water Music* (inclosa a l'exposició) consisteix en una sèrie d'esdeveniments fortament estructurada. La ràdio, d'altra banda, la converteix en un exercici d'atzar controlat en el qual cada performance esdevé una experiència singular i imprevisible.

Animació digital de *Chess Pieces* creada per Larry List o Imatge de *Chess Pieces*, cortesia de The John Cage Trust

Imatges de les partitures de John Cage amb el permís de C.F. Peters Corporation
©Copyright 2009 Margaret Leng Tan